

学校编码: 10384

学号: 18620111153449

分类号_____密级_____

UDC_____

廈門大學

硕士学位论文

中国传统动物雕塑的隐喻研究

The Study of Metaphor of Chinese Traditional Animals Sculpture

袁越

指导教师姓名: 吴荣华 副教授

专业名称: 美术学

论文提交日期: 2014 年 04 月

论文答辩时间: 2014 年 05 月

学位授予日期:

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2014 年 05 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2.不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

隐喻的运用和研究已历经了数千年的历史。早在公元前三百多年以前，亚里士多德就曾在《诗学》和《修辞学》这两本著作中详细论述了隐喻的性质、作用和阐释方法这三大核心问题。中国对隐喻的研究稍显不同，在中国传统的语汇中，并没有“隐喻”这一名词，而是用“譬喻”、“比—兴”等词汇。中国和欧洲对隐喻的早期研究大部分是从文学的角度来探讨，将隐喻视为一种文学的修辞手法。近几十年才有学者将隐喻纳入到艺术的思维体系之中，本研究基于近几年国内外学者的研究成果，分析和研究隐喻在中国传统动物雕塑中的运用。

在人类的艺术活动中，关于动物题材的艺术作品有大量的遗存，它们涉及到艺术的各个门类，如绘画、雕塑、宗教仪式、戏剧、巫术等，动物雕塑仅仅是其中的一小部分，但这一部分就足以让我们领略到人类艺术活动中动物的风采，了解动物在人类生活中地位的重要性。

本研究是关于隐喻在中国传统动物雕塑中的运用。笔者从中国历史上遗存的雕塑作品中，通过分析中国传统动物雕塑的存在形式和表现方式，总结隐喻在动物雕塑中的不同类型，以及隐喻的特征，使大众更深入的了解什么是隐喻，隐喻的价值何在，它在传统雕塑艺术中是被怎样运用，传统雕塑中的隐喻对于当代的艺术创作又具有怎么的启示。溯古求源，只为更好的推陈出新，古为今用，为个人的雕塑艺术创作寻找更多的创作源泉，促进个人艺术创作的发展。

关键词：隐喻；动物；传统雕塑

Abstract

The use and study of metaphor have gone through thousands of years. Before three hundred years in BC, Aristotle had elaborated and discussed core issues of metaphorical nature, role and interpretation methods in detail in the books of "Poetics" and "On Rhetoric". The study of metaphor in China is slightly different to the west. There is no term of "Yin Yu" in Chinese traditional vocabularies. Instead, "Pi Yu", "Bi - Xing" and other words are used to demonstrate. Whether in China or in the west, the early studies, the understandings toward metaphor were mostly discussed from the perspective of literature, which considered the metaphor as a rhetorical device. In the recent decades, the scholars started to include metaphor into the thinking system of art. The study, which bases on research of scholars at home and abroad in the recent decades, analyses and researches the utilization of metaphors in the sculptures of Chinese traditional animals.

In the human's art activities, there remains a large number of art works on the animal themes which refer to the various categories of art, such as paintings, sculptures, rituals, operas, witchcrafts. Animal sculptures are just small part of art activities, but it is enough to make us appreciate the elegance of animals in the human artistic activities and understand the importance of animals in the human life.

The thesis sums up the different types and characteristics of animal sculptures by analyzing the existing form and expression of Chinese traditional animal sculpture from the remains of the history of sculpture in China metaphor of. This paper aims to study traditional Chinese animal sculptures in metaphors, so the author of the Chinese traditional animals sculptures have a deeper understanding and further clarify the performance and use of metaphors in Chinese traditional art, providing guidance for their future sculpture recommendations.

Key words: Metaphor; Animals; Chinese Traditional Sculptures

目录

绪论	1
第一章 隐喻与艺术的关系.....	3
1.1 对隐喻的理解	3
1.2 艺术与隐喻	5
1.3 动物与隐喻	6
第二章 传统动物雕塑历史概述.....	7
2.1 动物雕塑的存在形式	7
2.1.1 图腾.....	7
2.1.2 器皿.....	8
2.1.3 陵墓仪卫和陪葬品.....	10
2.1.4 宗教动物造型雕塑.....	13
2.1.5 民间动物造型雕塑.....	15
2.2 传统动物雕塑造型的表现方式.....	18
2.2.1 写实性.....	18
2.2.2 写意性.....	18
2.2.3 模式性.....	20
第三章 传统动物雕塑的隐喻类型.....	23
3.1 视知觉的隐喻	23
3.1.1 线条.....	23
3.1.2 体量.....	25
3.1.3 动势.....	26
3.1.4 材质.....	27
3.1.5 色彩.....	28
3.2 生命本体的隐喻	31
3.3 民俗的隐喻	33
第四章 传统动物雕塑的隐喻特征.....	35

4.1	隐喻生成与传承的社会性和集体性	35
4.2	隐喻意义的象征性和符号性	36
第五章	传统动物隐喻对个人雕塑创作的启示	39
5.1	依托于传统文化	39
5.1.1	发掘更多的动物隐喻题材.....	39
5.1.2	合理运用传统动物隐喻.....	41
5.2	传统与当代艺术紧密结合.....	42
5.2.1	当代人文与动物性结合.....	42
5.2.2	多元文化的融合.....	43
结语	45
参考文献	47
附录	49
致谢	55

Contents

Introduction.....	1
Chapter 1 Relationship between metaphor and art	3
1.1 Definition of metaphor	3
1.2 Utilization of metaphors in art.....	5
1.3 Utilization of metaphors in animals sculpture	6
Chapter 2 History of Chinese traditional animals sculpture	7
2.1 The art existing forms of animals sculpture	7
2.1.1 Totem	7
2.1.2 Containers	8
2.1.3 Grave goods	10
2.1.4 Molding-making of religious animals sculptures	13
2.1.5 Molding-making of folk animals sculptures	16
2.2 Art expression of Chinese traditional animals sculpture	19
2.2.1 Documentary	19
2.2.2 Impressionism	20
2.2.3 Pattern	21
Chapter 3 Types of metaphor used in the traditional animals sculpture.....	23
3.1 Metaphor of visual perception	23
3.1.1 Line	23
3.1.2 Volume	24
3.1.3 Dynamic	26
3.1.4 Material	27
3.1.5 Color	28
3.2 Metaphor of life noumenon.....	31
3.3 Folk metaphor	33
Chapter 4 Characteristics of metaphor used in the traditional animals sculpture	35
4.1 Sociality and collectivity demonstrated in animal metaphor.....	35
4.2 Symbolic meaning in metaphor expressions.....	36

Chapter 5	Significance of metaphor used in the traditional animals sculpture to contemporary sculpture	39
5.1	Based on Culture.....	39
5.1.1	Scout for more animal metaphor theme	39
5.1.2	use rationally of the animal metaph	41
5.2	Combine the traditional local culture with the contemporary art	42
5.2.1	Combination of contemporary humanities animal shapes	42
5.2.2	Combination of multiculture	43
Account	45
Reference	47
Appendix	49
Acknowledgements	55

绪论

研究背景

动物题材的艺术是迄今为止发现最早的艺术题材，由上可追及上数万年的时间。动物与人在相互博弈中共存与发展，谋求着在空间上的共同占有；动物与人的共源性以及数万年以来两者之间不停的抗争与融合，使得两者有了众多具有相同性或相似性的特征和习性，由此而使得人类常常在自觉或不自觉的艺术表达中，利用动物元素来旁敲侧击的表达思想，以动物喻人，将动物形象或拟人化，或象征化，或直接利用加以表现，表达人们对人类社会和对自身的感受。用动物来隐喻人类，用动物性隐喻人性，这种艺术的表现方式在数万年的历史中一直都在被艺术家或非艺术家们反反复复的不断加以运用和表达，因此而留下了众多的动物题材的艺术作品以待我们慢慢去欣赏，学习及研究。

动物隐喻，这一课题的研究虽然早在几十年前就有了比较系统的阐述和诠释，但这一系列的研究主要集中在语言学之中，将其作为一种文学的修辞手法进行研究，除此之外，在艺术学中，也有一些对隐喻的研究，主要是把隐喻视为一种艺术思维方式和艺术表达形式，较少有文章单独分析和研究隐喻在动物题材的雕塑艺术作品中的作用和意义。

研究意义

通过这个研究，有助于我们更清晰的从历史的角度和艺术的角度看出动物与人的潜在关系，以及动物题材的寓意和运用在人类艺术表达中的历史演变，更有利于我们去理解历史上所留下来的艺术作品中动物形象所表达的内容和思想，也更方便我们在以后的艺术创作中如何行之有效的合理利用这种题材进行创作和表达。

研究方法

本文章的研究从历史的渊源中找出隐含于动物与人类之间的潜在关系，厘清动物题材在造型艺术中的发展与演变的脉络，分门别类的列出艺术家运用动物题材的几种主要表达方式和形式。本文通过举证分析的方式，用推导、理论与实例相结

合，在实例中具体分析论证，从历史的角度梳理出动物题材的隐喻在作品中的表现，从心理学的角度分析动物与人之间暗合的情感特征、心理特征及人们对动物隐喻的可接受性。

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 隐喻与艺术的关系

1.1 对隐喻的理解

客谓梁王曰：“惠子之言事也善譬。王使无譬，则不能言矣。”王曰：“诺。”

明日见，谓惠子曰：“愿先生言事则直言而，无譬也。”惠子曰：“今有人于此而不知弹者，曰：‘弹之状何若？’应曰：‘弹之状如弹。’谕乎？”王曰：“未谕也。”“于是更应曰：‘弹之状如弓而以竹为弦。’则知乎？”王曰：“可知矣。”惠子曰：“夫说者固以其所知，谕其所不知，而使人知之。今王曰无譬则不可矣。”王曰：“善。”^[1]

这是汉人刘向在《说苑·善说》中记载的一件事：著名的辩士惠施去拜见梁王，有人对梁王说，施惠善辩是因为他常用比喻，如果不准他使用比喻，他就不善言谈了。于是，梁王便要求施惠不能用比喻来跟他讲话，看他能否将道理说明白。施惠就用一个关于什么是“弹”的问题来证明说话时不能不用比喻，从而使梁王折服于他的说话方式，这种“以其所知，谕其所不知”的方法，从认识论的角度来说，就是隐喻思维。

隐喻（metaphor）一词，来源于希腊语的合成词，metaphora。meta 的意思是“过来”，phora 的意思是“携带”，两者合成以后，整个词就具有“转化”、“带来”的意思，也就是强调有一种东西过渡、转出或者施加于另外一种东西的结果，它强调出一个事物是由另一个事物转化而来的一种结果。^{[2][1]}我们日常生活的认知中，“隐喻”常常是被理解为“打比方”、“比喻”，在大多数情况下，“隐喻”被当成一种文学中的修辞手法来看待的，与“明喻”、“借喻”并列平行的成为一种比喻的类型。纵观历史的长河，“隐喻”一词绝非如此浅显、简单，反之，隐喻是我们生活经验与社会创造中不可或缺的一个必要的存在。它不仅仅只是作为一种修辞手法的存在，更是存在于人们的语言和思维活动中。据有关修辞学家的调查，人们日常会话中几乎三句话中就有一个隐喻，人们在自由交谈中平均每分钟要用四个隐喻辞格，一些现代学者更认为“隐喻不仅仅是语言现象，更重要的是一种思维现象”。^[3]例如，我们日常生活中常说的“山腰”、“瓶颈”、“铁树”等等，都是隐喻的用法，只是这些隐喻用久了，人们就习惯性的越过喻体直接抓

取它的喻本，就如同喻体根本不存在似的。

隐喻，中外对于这一课题的研究已有两千多年的历史，这是一个非常漫长而缓慢的过程。西方对隐喻的研究比较具有完整的脉络和体系，同时也存在着两种不同的观点：一种是贬斥派，认为隐喻对我们的思维发展的作用很小甚至有害，以古希腊的柏拉图为代表；另一种是赞赏派，认为我们的语言和思维过程中充满了隐喻，艺术的过程实际上就是创造隐喻的过程，人类思维从本质上来看是隐喻性的，以亚里士多德等位代表。^{[21][24]}而中国的隐喻研究虽不如西方那样传承有序，形成系统的研究格局，但它同样贯穿、渗透了中国的古典美学、诗学乃至伦理哲学研究，囊括了诸如“言-象-意”、“赋-比-兴”、“气-韵-味”、“譬-喻”、“隐秀”、“情景（境）”等重要古典诗学范畴，基本上涉及哲学、语言学、诗学、修辞学各研究领域。^[4]对于隐喻的理解，无论是中国，还是西方，在早期的研究中，大部分是从文学的角度来探讨，将隐喻视为一种文学的修辞手法，近几十年才有学者将隐喻纳入到艺术的思维体系之中。本文便是以近些年的国内外学者的研究成果为基础，分析和研究隐喻在中国传统动物雕塑中的运用。

1.2 艺术与隐喻

隐喻，作为一种古老而久远的表达方式，一直存在于我们的生活之中，英国学者斯泰宾认为，“隐喻比明喻更为古老。”^[5]隐喻比明喻更为含蓄，更具有内涵，更有深度，同时也更为神秘，尤其在艺术活动之中，隐喻扮演了一个及其重要的角色。就艺术而言，隐喻思维实际上是艺术创作的一种具体方式。每个人自己的生活积累、对生命的体验和感悟、自己的价值观等都存在于自己的大脑思维之中，相较于普罗大众，艺术家运用一定的艺术表达形式，将生活中的感受与体悟用具体的物质材料表现出来，形成一个“意”与“象”的完整体，隐喻思维则是贯穿于这种艺术表达过程的始终。从某种意义上来说，艺术是属于隐喻的，在艺术作品的表达中，大量的隐喻被自觉或不自觉的加以运用，或委婉，或浅显，或深沉。高耸于撒哈拉沙漠中的狮身人面像即是隐喻，它象征这忠诚于王陵的卫士，守护着法老安息的灵魂不被侵犯和干扰；八大山人笔下的鱼虫鸟兽，机灵古怪，翻动着白眼，这也是一种隐喻，它就如画作之人对现实社会的态度；莫兰迪的画布中那些瓶瓶罐罐，高低错落，画面清爽明晰，这其中也暗含着隐喻，它展现出了一个宅男面对生活之时干净而透亮的内心处境。

在艺术作品中，艺术家总是用具体的、形象的、客观的物象来表达物象之外的事情。《易经》有言，“形而上者谓之道，形而下者谓之器”，“道”是无形的、虚幻的、难以言说的，“器”则是具象的、直观的、可以触碰的。“道”因“器”而得以具体表现和传达，“器”因“道”而得以升华，“道”与“器”互为依存。艺术的精神表达与具体呈现之间的关系就如同“道”与“器”之间的关系，画面的内在精神是无形的，它需要借助有形的物象来表现，无形的意象虽不可触碰，却是可以感知，有形的物象虽可见可触，但缺乏更深层次的说道。物象是具体的、有形的，隐喻则是具体的、有形的物象之外的“道”，是物象直观形象之外的另一层含义，是升华之后的精神表达。物象是对意象的呈现，意象是对具象的诠释。

艺术是隐喻的，是含蓄的，是需要观者从具象的画面中去理解具象背后的抽象与意象表达，即便是现当代的超现实主义绘画和雕塑，它也是通过具体的最真实的物象来表达真实之外的含义，或赞颂，或批判。隐喻是超越物质形态上的精神内涵，它是创造物质形态的“道”，物质形态本身则是“器”，于此同时，隐喻又是通过物质形态与人的认知系统相互作用而得以实现。

1.3 动物与隐喻

近些年，隐喻不仅仅只是被当成一种修辞手法研究，它更多的被看作是一种思维现象，人们常常为了把一件事情说的更加清楚更加形象而生动，往往会用另一个事物来描述、映衬或者比喻。鲁迅先生曾有名言，“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛”，国人皆知。这是鲁迅先生对自己的要求，也是为后人留下的一句座右铭，他形容人们应该在面对敌人时绝不屈服，对待人民大众应心甘情愿，俯首躬背，像牛一样耕耘，用共产党的语言方式来诠释就是全心全意为人民服务。在这句话中有个极好的隐喻，用“牛”来隐喻自己，这种方式既简洁明了，又深得大众的理解与接受，“牛”是老百姓赖以生存的一个劳动工具，老百姓对它关怀备至，而又熟悉有加，并常常用“牛”来比喻或形容一个人，如“牛脾气”，是说一个人脾气倔强，拗不过弯，“对牛弹琴”则是形容向一个不懂事理的人讲道理是徒劳无功的。动物是一个与人类有着绝对亲缘关系的物种，这种亲缘关系表现为两者发源的同根性，生存的共域性，关系的密切性，这使得动物性与人性在表现上有众多的相似性和共通性。因而，在我们的生活中、言语中，有非常多与动物相关的案例，用动物来形容人，用动物的习性来比喻人的性格，将动物与人放在一起进行比较，等等。动物被人类赋予了众多的品格特征，并加以整理概括，升华至一定的精神层面，甚至形成一种对动物的精神崇拜，如汉文化中的“龙”、“凤”，罗马人心中的“狼”，等。人们将动物自身的性格特征、品格加以夸张、强化、升华，随着时间与历史的积累沉淀，这些动物脱离了它自身的动物性，形成了一种精神，甚至成为一个民族的象征。因而，动物形象得以广泛的出现在文学艺术、视觉艺术、造型艺术中，成为了世界艺术宝藏中不可忽视的瑰宝和财富，也饱含着人们对自然的敬畏和对精神文明的无限追求。

第二章 传统动物雕塑历史概述

2.1 动物雕塑的存在形式

2.1.1 图腾

在人类发展史前的远古时代，人们还处在蒙昧状态中，由于原始人类对自然界的种种错误和不完全认知，如风雨雷电，狼虫虎豹，人们既不能准确的对自然现象作出解释和判断，又无法逃离自然，也无从掌控自然，只能被自然所左右，于是导致了万物有灵的观念的产生。人们想像着存在某种能够主宰万物的偶像，并把自己的希求、期望寄托在了它的身上。原始社会有着严格的氏族制度，并认为各个氏族分别发源于某种特定的物种，它可以是某种动物、植物，如熊、虎、鹰、鹿或巨树、瑞草；也可以是某类自然现象，如雷鸣、闪电、云霓、风雨、火焰或日月星辰。原始宗教便依附于原始氏族制度得以萌芽和发展，并包含着形形色色的多神崇拜。每个部落都有共同的图腾，图腾的种类往往与本部族的生存方式和环境有关。从事植物采集或以农耕为主的部落以植物为图腾，而从事狩猎的部落则以动物为图腾。原始人类将图腾形象奉为神灵或祖先，以它的形象作为自己族群的标志或象征，产生对图腾的膜拜心理，并伴随着产生了图腾祭祀的仪式，在祭祀中举行图腾歌舞，用食物、酒，甚至是活人向其献祭，以求庇护。

相传《云门大卷》即是黄帝时期用以祭祀天神的乐舞，这个乐舞的来历据说与黄帝以“云”为图腾有关。《史记》张守节正义说，黄帝的母亲“见大电绕北斗枢星，感而怀孕”，生了黄帝。轩辕氏受命称帝时，天上有彩云飘过，于是将其视为祥瑞之兆，并以云为氏族的图腾标志，以云纪事，同时编制了一部以云为内容的乐舞，用来祭云，以祈愿祥云福佑中华大地，使其风调雨顺、五谷丰登。^[6]

图腾崇拜中，动物崇拜是非常重要的一个分支，按动物类别进行划分，可以分成三大类：1、陆生动物；2、水生动物；3、飞禽。在我国历史上的考古活动中，尚未发现旧石器时代以动物为图腾形象的实证，但是属于新石器时代的动物图腾艺术仍有为数不少的发现。如山东泰安大汶口和胶县三里河遗址出土的猪形陶牺尊，据研究，它是原始氏族专用公祭的神器，反映了当时那个部落崇拜

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库